

ШКОЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ФОРМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация

Автор статьи рассматривает многообразие форм и методов театральной работы с детьми, объединенное понятием школьной театральной педагогики, которые призваны решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи, присущие педагогической практике. В данной статье представлен опыт использования некоторых аспектов театральной педагогики в преподавании английского языка в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова».

Abstract

SCHOOL THEATRE: TRADITIONAL AND MODERN FORMS

The author examines a variety of theatrical forms and technologies generally known as theatrical school pedagogy that is applied in methodology of language teaching. The purpose of its application is to ensure facilitating the goals of young individuals' educating, upbringing and development. The article outlines a few concepts of theatre in education and sums up Moscow School 1208 experience of working with school amateur theatre.

Ключевые слова

школьный театр, образование, иностранные языки

Keywords

school theatre, education, foreign languages

*Школа, учитель и театр — понятия близкие.
Театр — чем не учитель?
Образ, актерство, зритель...
Учит и наставляет,
Задуматься заставляет,
Бывает, что удивляет,
А иногда утомляет.
Учитель же с давних пор
И режиссер, и актер:
Ученикам помогает,
Случается — развлекает,
Бывает, и утомляет...
Но главное — просвещает!*

Есть мнение, что учитель — это человек, мечтавший о театральной карьере. Более того, мечтая о сцене или экране, этот человек предпочел стать учителем, поскольку только в этой деятельности есть бесконечные возможности для импровизации, творчества, актерской игры, перевоплощения, режиссуры, драматургии и наслаждения благодарностью аудитории.

Театр в школе... Театр школе... Театр и школа... Школа и театр... Это стало модной коллокацией. В июне 2023 года в МГПУ прошел круглый стол «Школьные театры: вызовы времени и новые формы»¹, организатором которого выступила Лаборатория социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования. Круглый стол был посвящен результатам исследований форм школьных театров, а также применению театральной педагогики в образовательном процессе. Многообразие форм и методов театральной работы с детьми, объединенное понятием школьной театральной педагогики, призвано решать образовательные и воспитательные задачи, присущие педагогической практике. Театральные технологии призваны обеспечить индивидуальный подход к обучению ребенка, и их использование находится в полном соответствии с требованием современного ФГОС об ориентации образовательного процесса на интересы и возможности каждого ученика.

¹ <https://www.mgpu.ru/teatralnaya-pedagogika-v-shkole-dlya-chego-nuzhna-i-kak-primenyat/?ysclid=lqfhomk6w0375639837>

Школьная театральная педагогика предполагает систему работы с детьми, включающую различные формы и методы урочной и внеурочной деятельности в рамках общего и дополнительного образования. Это театральные методики, внедряемые непосредственно в общеобразовательные уроки; классные часы; профориентационная работа; внеурочная деятельность; уроки театра и зрительской культуры; просмотры и обсуждения спектаклей (детских и профессиональных коллективов); театрализации, игровые тренинги; постановки спектаклей, этюдов, миниатюр; участие в фестивалях и творческих конкурсах.

Театральная педагогика — прекрасный инструмент мотивирования учеников, активизации их творческих способностей, внимания и восприятия.

Использование театральной педагогики в преподавании иностранного языка естественно и эффективно по ряду причин. Во-первых, любой урок, как и театр, — это игра по правилам. Во-вторых, урок, как и театр, — это общение. В-третьих, урок иностранного языка — это двойная игра, мы общаемся на иностранном языке, играем роли.

Говоря о современных практиках использования театральной деятельности, необходимо указать на некоторую терминологическую путаницу, существенно затрудняющую анализ подходов к применению театра в образовательных целях. Интересно, что данная проблема характерна как для русскоязычной, так и для англоязычной терминологии, и обусловлена, по всей видимости, многообразием существующих практик и сложной историей их возникновения и развития. «В отечественной традиции для обозначения театральных практик в образовании используются термины «театр», «театральные технологии», «театрализация» и «драматизация». В английском языке понятие *theatre* («театр») обычно подразумевает конечный продукт (этиюд или спектакль), который будет показан зрителю, в то время как термин *drama* («драма») акцентирует внимание на самом процессе взаимодействия, который не всегда предполагает зрительскую аудиторию» [5].

Известно, что искусство театра — средство эмоционально-эстетического познания окружающего мира. Немного истории. Театральное искусство возвращает нас к обрядовым ролевым играм. Любопытно, что как принято считать, практика обучения посредством театра зародилась в Древней Греции, где к средствам драматического искусства стали прибегать для воспитания гармоничных жителей. В древнеримских школах ученики разыгрывали споры известных ораторов. В средневековой Европе театральные представления приобрели популярность в школах при католических монастырях. В них экзамены проводились в виде

нравоучительных спектаклей на латыни. С их помощью ученики должны были знакомиться с содержанием произведений древних авторов, а также изучать разговорный латинский язык. Начиная с X века, в церквях и монастырях получила распространение практика проигрывания сюжетов из Библии, главной целью которой было наглядное изображение содержания песнопений на латинском языке, часто непонятном для прихожан. С этого момента можно говорить о сформировавшейся дидактической функции театральной деятельности. Школьная драма как специфический жанр оформилась в эпоху Возрождения — к концу XV века, когда в пьесах античных авторов стали видеть инструмент нравственного совершенствования личности, а также эффективное средство изучения древних языков. В этот исторический период появилось понятие *academic (school) drama* — академическая (школьная) драма. В это же время возникли иезуитские театры, где драматизация использовалась для тренировки памяти и гибкости ума, развития литературного вкуса, формирования сильного характера, воспитания чувства благородства, нравственности, патриотизма и добродетели. Интерес возродился в Викторианскую эпоху при постановке детских спектаклей усилиями королевской семьи Виктории и Альберта. Новую страницу в истории школьного дидактического театра связывают с появлением в конце XIX века театральных кружков и сообществ в американских университетах. Первым таким университетом стал Гарвард, где ставили классические французские пьесы — Мольера, Расина, Корнеля — с целью изучения студентами французского языка.

В России применять театральную деятельность в педагогических целях стали в XVII веке во времена правления царя Алексея Михайловича. Для царских детей была создана «Потешная палата», где они могли участвовать в театральных постановках. Руководил ею (а также сам писал произведения для сцены) Симеон Полоцкий, который считается основателем школьного театра в России. Школьный театр в России был внедрен в учебный план Славяно-греко-латинской академии, Кадетского корпуса, Смольного института и других престижных учебных заведений.

Понятие «театр в образовании» было введено в Великобритании. Театральная педагогика стала широко применяться на занятиях по иностранному языку. Внедрение театральной педагогики при обучении иностранному языку включает в себя усиление мотивации, активизации интенсивной коммуникативной деятельности, а также выявляет творческие способности учащихся. Основной целью театральной педагогики является развитие коммуникативной компетентности посредством актерской игры и совершенствования языка. В свою очередь, развитие коммуникативной компетентности включает развитие таких личностных качеств, как самовыражение, интерактивность, воображение, спонтанность, изобретательность, концентрация, память, навыки решения проблем, то есть навыки 21 века [2].

Собственно, школьная театральная постановка предполагает выбор театрального текста, языковую подготовку, фонетическое чтение, работу над произношением, интонацией, работу над грамматическими, лексическими конструкциями, распределение ролей, разучивание ролей, песен, танцев, обсуждение костюмов, декораций и т.д. Таким образом, все аспекты речевой деятельности применяются в ходе разных театральных практик.

ГБОУ «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова» г. Москвы в 2024 году исполняется 60 лет, и почти столько же существует и развивается система и традиция работы методического объединения наших учителей

иностранных языков. Более 20 лет им руководит Е. А. Майорова, успешно и плодотворно продолжая развивать принципы, заложенные основателями школы. Одним из направлений работы методического объединения является применение методов театральной педагогики на уроках иностранных языков и во внеклассной работе. Предлагаются примеры из опыта преподавания английского языка. В этой деятельности есть разные аспекты. **Первый аспект** — это урок иностранного языка. В любом виде речевой деятельности на уроке можно использовать элементы театральной педагогики: в фонетике — это отработка аутентичного произношения, в чтении — выразительность, смысловые ударения, передача эмоций, в аудировании — восприятие информации, в монологической и диалогической устной речи — правильное выполнение коммуникативной задачи, и даже в работе с лексикой и грамматикой уместна ситуативная драматизация. При современном уровне цифровизации учителю достаточно найти соответствующие источники и умело и уместно их использовать.

В. А. Ильев в книге «Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока» говорит о необходимости «разогревающих» упражнений, которые оттачивают актерские способности ученика [2]. Перед ролевой игрой на английском языке можно выполнить задания: артикуляционные (гимнастика для языка при произнесении английских звуков, например, произнесение скороговорок); для развития выразительности (чтение предложений с различной эмоциональной окраской, изображение предлагаемых ситуаций с помощью пантомимы); для развития памяти (описание и повторение пантомимы одноклассника) и ряд других.

Игровая форма тренировки материала способствует преодолению «языкового барьера» и страха совершить ошибку, пониманию, для чего следует изучать иностранный язык. Диалоги (или полилоги) воспроизводят ситуацию реального общения, в ходе которой ученик учится внимательно слушать собеседника, думать на другом языке и отвечать на вопросы. Продуктивен и прием имитации учащимися речи и манеры любимых киноперсонажей в исполнении носителями языка, это формирует речевое поведение обучающихся.

Исключительно важно использовать приемы драматизации (или театрализации) на уроках чтения и литературы. Это необходимо для развития красивой литературной речи, позволяющей ребенку показать свой творческий взгляд на литературный образ, войти в роль, самостоятельно построить связное высказывание. В процессе театрализации ребенок воспринимает художественное произведение и воспроизводит его содержание на исполнительском и на импровизационном уровнях. Особое место занимает работа с поэтическими произведениями. Учить детей читать и ценить стихи — задача исключительной важности. У нас есть практика подбора стихов по изучаемой теме и использование их не только для выразительного исполнения, но и для расширения словарного запаса речи (примером может служить работа со стихотворением *If* Р. Киплинга в теме качеств личности и др.).

Театрализация как методический прием позволяет использовать элементы театра и на уроках, и на мероприятиях на иностранных языках для воспитания творческой личности ребенка и реализации требований, отраженных в ФГОС.

Второй аспект — это собственно любительский школьный театр, то есть внеурочная деятельность. Увлекательный мир спектаклей, песен, игр, импровизаций может оказать учителю неоценимую помощь в формировании и развитии языковой компетенции, решении задач эстетического воспитания, развитии

творческих способностей детей. Драма близка ребенку, так как динамична, действенна и напоминает мир игры, в котором он живет.

Давней традицией и яркой визитной карточкой нашей школы, ее неотъемлемой частью является школьный театр на английском языке. Наш театр носит название «ШУТ» — Школьный ученический театр. Им руководят профессионалы, в настоящее время это Д. Г. Ильин и Л. В. Кунавина. Это многолетняя и многогранная деятельность коллектива, выпускающего несколько полноценных спектаклей в год на русском языке. Этот театральный коллектив действует постоянно. Одним из доказательств популярности этого аспекта работы может служить тот факт, что даже выпускники школы порой приходят участвовать в постановках.

В рамках театра «ШУТ» учителя иностранных языков также ежегодно готовят и ставят с детьми постановки на изучаемых языках разного уровня сложности, различных жанров и различного объема. Мы называем это *SALT (School Amateur Linguistic Theatre)*. Наша сцена помнит постановки многих поколений, от «*Jen the Hen*» и «*Alice in Wonderland*» до сцен из пьес О. Уайльда и Б. Шоу.

Театральные постановки на иностранных языках не являются самоцелью, а способствуют усвоению программного материала, помогая создать ситуацию, в которой желание речевой деятельности значительно опережает языковые возможности детей, создавая тем самым исключительно благоприятные условия для усвоения новых знаний, развития навыков употребления новых речевых единиц в речи. Известный пример постановки сказки о трех медведях в начальной школе с использованием сложной конструкции *Present Perfect Continuous* в вопросах, которые не вызывают затруднений у детей в дальнейшем: «*Who has been eating from my plate?*».

Театр, несомненно, помогает преодолеть пассивность тем ребятам, у которых языковая подготовка не на самом высоком уровне: не все дети коммуникабельны от природы, не всем удастся достичь желаемого уровня владения устной речью, но непринужденная, дружеская обстановка помогает им стать увереннее в себе. Формируется чувство взаимопомощи и ответственности за свои знания, а ситуация успеха побуждает ребенка к дальнейшей деятельности. А о творческой составляющей и говорить не приходится — театр расширяет культурный кругозор и эрудицию школьников, развивает их познавательную активность и эстетический вкус. В постановках заняты не только исполнители главных ролей, но и все ученики в группе, получившие разные роли и выполняющие также функции рабочих сцены, звукооператоров, осветителей, художников, оформителей, костюмеров, гримеров, суфлеров и пр. В нашем театре накоплен запас театральных костюмов, изготовленных родителями, учителями и учениками. Именно такой подход повышает мотивацию к изучению языка и культуры стран изучаемого языка.

Особое место в нашей театральной педагогике занимает система работы с творчеством У. Шекспира, как на уроках, так и во внеклассной деятельности. С 1968 года и по настоящее время в старших классах школы в разной форме существуют уроки англоязычной литературы, в которые входит знакомство с произведениями У. Шекспира. Помимо этого, сложилось так, что наша школа в 1995 году стала членом международного образовательного проекта *GlobeLink* при лондонском шекспировском театре «Глобус»² и участвовала в очных (1995–1996 гг.) и заочных проектах (2000–е гг.) этой организации. Проект *GlobeLink* был связан с поэтапным восстановлением театра «Глобус» в Лондоне. Его участникам (учебным заведениям разных стран) давались

² <https://www.shakespearesglobe.com>

креативные задания, связанные с изучением различных аспектов творчества У. Шекспира. Старшеклассники ГБОУ «Школа № 1208 г. Москвы», например, сочиняли сонеты, снимали видеоклипы, иллюстрировали пьесы и пр. Художественные отчеты об этом отправлялись организаторам *GlobeLink* и пополняли выставку, существовавшую до официального завершения воссоздания театра в 1997 году. Под сценой театра «Глобус» с 1995 года хранятся капсулы времени, привезенные из разных стран, в том числе и послание будущим поколениям от нашей школы.

В школе создан виртуальный музей Шекспира. В деятельности школьного театра и методического объединения учителей иностранных языков с 2010 года есть отдельная страница — ежегодный Городской Шекспировский фестиваль. Он проходит в апреле и привлекает учащихся разного возраста. Фестиваль — не конкурс, а смотр достижений школьных театральных коллективов, а также успехов учителей и учащихся в преподавании и изучении английского языка и английской литературы. Это праздник театрального искусства, позволяющий ученикам 8–11 класса постоянно повышать уровень театрального мастерства и владения английским языком. В последние годы в нем стремятся принять участие и 5–7-классники. Для выступления школьники выбирают или составляют особый сценарий или композицию, при этом старшие классы используют оригинал. Роли планируются с учетом индивидуальных особенностей учащихся. В копилке школы целый ряд синтетических коллажей, композиций и сценариев всех жанров по произведениям великого драматурга, такие как «*Kings and Jesters*», «*If Shakespeare's Characters Met Today (a talk show)*», «*All the World's a Stage*», «*Seven Ages of Man*», «*When Shakespeare's Ladies Meet*», «*Scraps from Shakespeare on School Stage*», «*Shakespeare's Sonnets*» и др.

Учителя и ученики много работают с видео- и аудиоматериалами, добиваясь высокого качества выступлений. Это огромный труд! Мы храним фотографии и видеозаписи постановок за много лет, их можно увидеть на сайте Виртуального музея Шекспира³ и в разделе «Городской Шекспировский Фестиваль» школьного сайта⁴. Во время традиционных школьных праздников и встреч выпускников трогательно видеть несколько поколений «шекспировских персонажей». Записи некоторых спектаклей были отправлены на экспозицию в лондонский «Глобус» и были представлены на Международной конференции «Шекспир — следующие 400 лет» в апреле 2016 года в г. Эльсинор (Дания) (например, композиция «Вокруг Гамлета»). Наша школа также участвует в городском фестивале «Театральный олимп» Городского методического центра и в театральных фестивалях МАПАЯЗ (MELTA).

Представим еще одну форму театральной педагогики, синтетическую — лингво-театральный коллективный проект. Он включает элементы исследования, обсуждения, разных видов творчества и исполнительского мастерства. Это долгосрочная форма, она требует много времени и энергии и от участников, и от руководителей. Темой такого проекта может быть творчество деятелей культуры и искусства, историческая эпоха, достижение науки и пр. В нем могут участвовать несколько команд. В копилке школы такие проекты, как «История мюзикла», «Дж. Гершвин», «Азбука искусства», «Жанры литературы», «Шекспир в 21 веке», «Заочное путешествие по странам изучаемого языка» и другие.

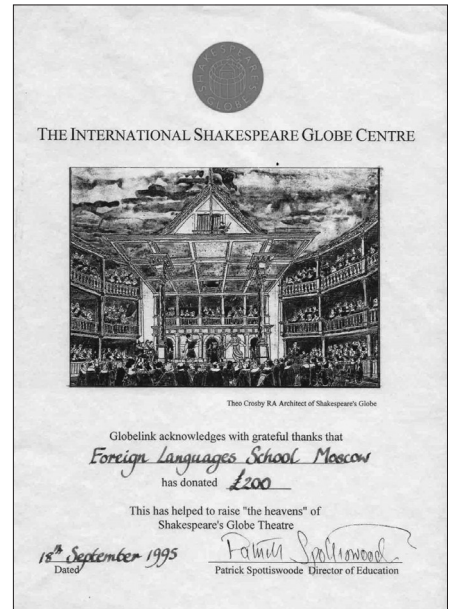

Рис. 1

Свидетельство о приеме Школы № 1208 в проект GlobeLink за участие в воссоздании шекспировского театра «Глобус», 1995 год

³ <http://shakespeare.ucoz.ru>

⁴ <https://sch1208uy.mskobr.ru/proekty/nashi-proekty/gorodskoy-shekspirovskiy-festiv?ysclid=loiv0ao0hh0943393265>

Словом, формы театральной педагогики бесконечны и продуктивны, хотя требуют от учителя подвижничества. А может быть, просто волшебства?..

Литература

1. **Адаева О. М., Каргина А. Т.** Роль и место театральных технологий на уроке английского языка в начальной школе. // Поволжский педагогический вестник. – 2021. – Т. 9. – № 3 (32). – С. 100–108. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-teatralnyh-tehnologiy-na-uroke-angliyskogo-yazyka-v-nachalnoy-shkole/viewer> (дата обращения: 03.10.2023).
2. **Ильев В. А.** Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. – М.: Аспект-Пресс, 1993. – 127 с.
3. **Писанец Н. Г.** Технология театральной педагогики на уроках английского языка. – URL: https://урок.рф/library/tehnologiya-teatralnoj-pedagogiki-na-urokah-anglij_225755.html (дата обращения: 01.10.2023)
4. **Поддубная Я. Н., Котов К. С., Слукина А. А.** Лингвистический театр как эффективный метод обучения студентов вузов фонетике иностранного языка. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 1 (115). – URL: <https://research-journal.org/archive/1-115-2022-january/lingvisticheskij-teatr-kak-effektivnyj-metod-obucheniya-studentov-vuzov-fonetike-inostrannogo-yazyka> (дата обращения: 02.10.2023).
5. **Посакалова Т. А.** История развития театральных практик в образовании: зарубежный и отечественный опыт. // Современная зарубежная психология. – 2021. – Т. 10. – № 2. – С. 96–104.
6. **Савина А. Ф.** Применение элементов театрализации в урочной и внеурочной деятельности в английском языке в школе как средство погружения учащихся в аутентичную среду. // Молодой ученый. – 2021. – № 27 (369). – С. 269–271. – URL: <https://moluch.ru/archive/369/82939/> (дата обращения: 06.10.2023).
7. Drama at English classes. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kWtxyvTuPG4&t=42s> (дата обращения: 07.10.2023).

Сведения
об авторе

Микунис Наталья Семеновна, учитель английского языка ГБОУ «Школа № 1208» г. Москвы, Заслуженный учитель РФ, член КС МЭПТА
e-mail: mikunis@yandex.ru